

DAVE MCKEAN

Nitrato

4 Diciembre | 16 Enero

Inauguración

Viernes 4 de diciembre a las 18 h.

Mitos, Arte y Escalofríos

Inmaculada Corcho

*“La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo,
y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido”*

H.P. Lovecraft

Dave McKean, o lo que es lo mismo el creador del terror más bello, no tiene límites. Es así porque su imaginación tampoco parece tenerlos. Donde otros autores no llegaron, McKean expande todas sus habilidades y si alguien le contó la historia más extrema, más vertiginosa, él reconstruye una imagen superior más desbordante de la que su primer autor hubiera imaginado. Su obra es un bestiario de poesías visuales, una antología de pasiones y sentimientos, de vicios y virtudes nacidos de una frenética convulsión por crear escenas y personajes múltiples, una manera de hacer por adición, incrementando con materiales el significado de las imágenes en un proceso que da como resultado obras riquísimas, jugosas en texturas y composición, además de alimentar las emociones.

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado resolver los misterios de la vida y echar luz sobre lo desconocido, pero en ocasiones no hay ni iluminación ni hallazgo, sino oscuridad y una batalla con la lógica que convierte la existencia en zozobra, miedo e incertidumbre. Lo extraordinario y monstruoso ha estado presente desde que existe el ser humano. Los misterios se han alimentado desde épocas primitivas de una contradictoria necesidad de entregarse a ellos o exorcizar lo incomprensible. Cantares, cuentos, pinturas y escenificaciones han ido perpetuando los mitos y las historias más irracionales de todos los tiempos. No es extraño, pues, que se denominaran fantasmagorías a las primeras representaciones de misterio y terror del cine. Toda esta tradición deambula y habita en las creaciones de Dave McKean.

Parece que los mitos más oscuros fueran su territorio natural, disfruta destripándolos y recreándolos, y es por ello que las obras recogidas en esta muestra, *Nitrato*, nos trasladan al arte más inquietante inspirado en las historias tenebrosas del cine mudo. Su inconfundible y personal estilo enraíza directamente en la estética expresionista, en sus relatos negros y personajes escalofriantes, mitades de seres, pedazos de criaturas atornillados, pegados o cosidos, siguiendo el rastro de los primeros realizadores de un cine heredero del teatro de sombras, con sus formas sólidas proyectadas y potentes claroscuros cegadores y mareantes. Como ellos, McKean compone sus obras jugando y experimentando con las emociones, construyendo piezas que descolocan los sentidos y alimentan los miedos desplegando un delicioso sufrimiento sobre el observador.

Nitrato es una colección anárquica donde el artista ha generado una categoría extrema de seres que son una hipérbole absoluta de sus referencias cinematográficas, creando para los personajes y sus ficciones una piel nueva que arropa los cuerpos y cubre los escenarios. Esta nueva factura gráfica y visual que construye el artista resulta una reinterpretación refinada y sofisticada que se burla de nuestra vista con sus múltiples formas, dibujos ocultos, líneas superpuestas y enmarañadas concebidas bajo el tamiz de las antiguas vanguardias y sostiene la subjetividad emocional de lo inquietante y el suspense.

Pese a la composición/descomposición, McKean es generoso y honesto con sus referentes. Es explícito con los temas representados, de ahí mantener los títulos de las películas y el nombre de los directores. No quiere desprenderse de la fantasía previa, sino hacer que de sus dibujos nazcan nuevas historias junto a personajes reconstruidos de los que emergen criaturas híbridas cargadas de simbolismos y mensajes, del mismo modo que cada pieza concentra técnicas superpuestas, trazos, manchas y huellas que añaden significado e interpretaciones. Creaciones artísticas que no escapan a la riqueza semántica de los carteles publicitarios o del diseño gráfico y que exponen la naturaleza propia de un lenguaje y un oficio que no deja atrás y maneja a la perfección.

Sus obras presentan una paleta rica y libre propia de quien domina la técnica, curtido en el collage y la gestualidad, con geometrías de las vanguardias y estilizaciones aborígenes, un maravilloso compendio de conocimientos artísticos, cinematográficos y de diseño al servicio de la narración y la síntesis. Algunas piezas parecen cosidas, enganchadas, pegadas, incluso maltratadas, aportándoles una dureza que enriquece el tema representado; y los dibujos, monocromos y aparentemente más sencillos y puros, recogen rastros intensos de un pincel que golpea el papel y completa las formas duras que parecen salidas de un sello tallado en madera por un artista ancestral. Hay una espontaneidad febril y primaria, que es la de quien sabe, de quien estudia, de quien ha interrogado a los estilos y ha decidido desmontarlos, citarlos o salvarlos a su gusto, imprimiendo en todos ellos una intensidad gestual y emocional que atrapa al espectador desde la primera mirada.

La sabiduría artística de Dave McKean desborda nuestro campo visual. Si solo nos quedáramos colgando nuestra mirada del cuadro, estaríamos tranquilos, lo extraordinario es que esas visiones nos hacen desplazar la mirada buscando con el rabillo del ojo una forma intangible que percibimos deambulando a nuestro alrededor justo antes de sentir cierto escalofrío.

NITRATO será inaugurada en **Galería Artizar** el próximo 4 de diciembre a las 18 h., y podrá ser visitada hasta el 10 de octubre en los horarios habituales (lunes a viernes de 10'30 a 13'30h. y de 17 a 20'30h; sábados de 11 a 14 h). **Dadas las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, se controlará el aforo a la galería y es obligatorio el uso de mascarilla mientras se permanezca en ella.**

DAVE McKEAN

Taplow (Berkshire), 1963

Dave McKean nacido en Taplow (Berkshire), Inglaterra, en noviembre de 1963, es uno de los más renombrados ilustradores y diseñadores de Gran Bretaña y el mundo entero.

Su poder creativo y artístico deslumbra a todos los amantes del diseño y la ilustración. Es además fotógrafo, músico (pianista) y un incipiente director de cine.

Desde muy pequeño estuvo emparentado con el arte. Tuvo la influencia de su padre, quien era piloto de aviones y en sus ratos libres disfrutaba dibujando.

Estudió en el Berkshire College of Art and Design uno de los mejores institutos artísticos. Allí entabló estrechas relaciones con José Muñoz y Bill Sienkiewicz, del primero en especial se le denota una importante influencia. Pero la relación más importante en su carrera la entabló, también en Berkshire Collage, con Neil Gaiman. Éste había nacido en Portchester, Inglaterra, en 1960 y en aquel entonces era un periodista que ya aspiraba a convertirse en guionista de comics.

Comenzaron a trabajar en conjunto y la fama de ambos se acrecentó gracias a los importantes trabajos realizados en las postrimerías del siglo XX. Neil Gaiman le encargó a Dave McKean la ilustración de sus historias y éstas automáticamente sorprendieron y gustaron a los fanáticos por la riqueza y abrumadora belleza de sus imágenes. Los diseños de McKean son fuertes visualmente y ofrecen imágenes irreales, oníricas y dispersas debido a su estilo, apoyado fuertemente en la pintura y el uso del collage.

El Mago (Rex Ingram) 1926

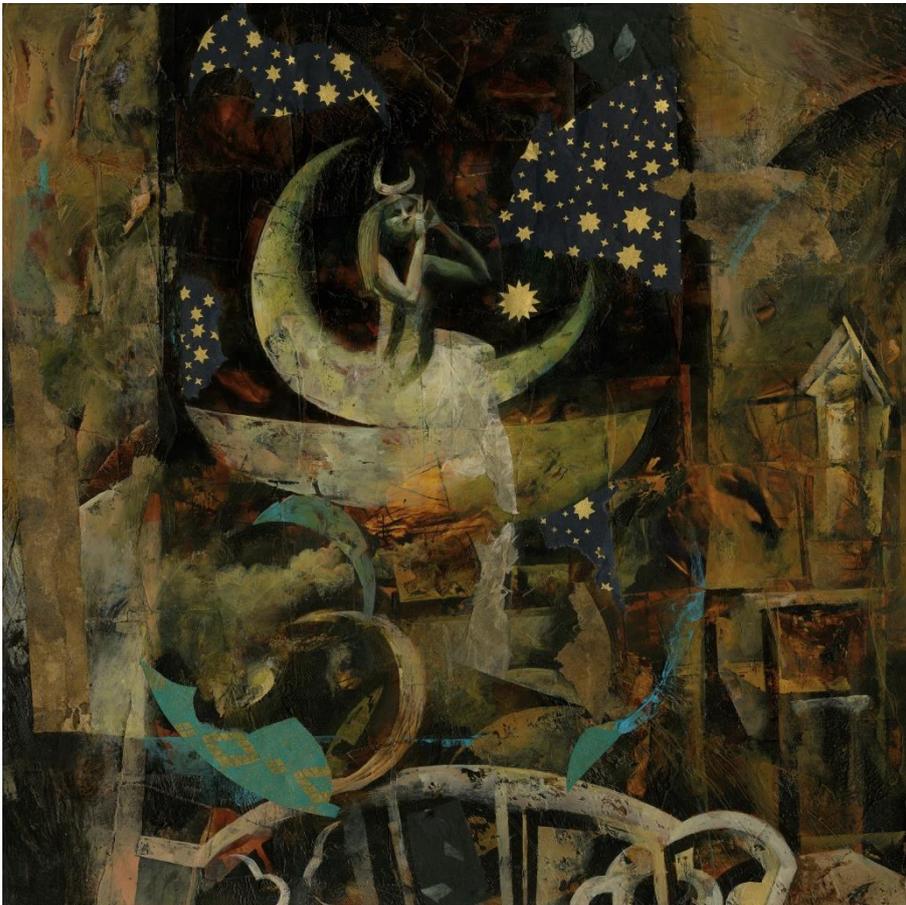
Acrílico, collage y tierra sobre panel, 2020. 101 x 101cm

La Pasión de Juana de Arco (Carl Theodor Dreyer) 1928
Acrílico, collage y tierra sobre panel. 2020. 101 x 101cm

Raskolnikow / Crimen y Castigo (Robert Wiene) 1923
Acrílico, collage y tierra sobre panel. 2020. 63 x 63cm

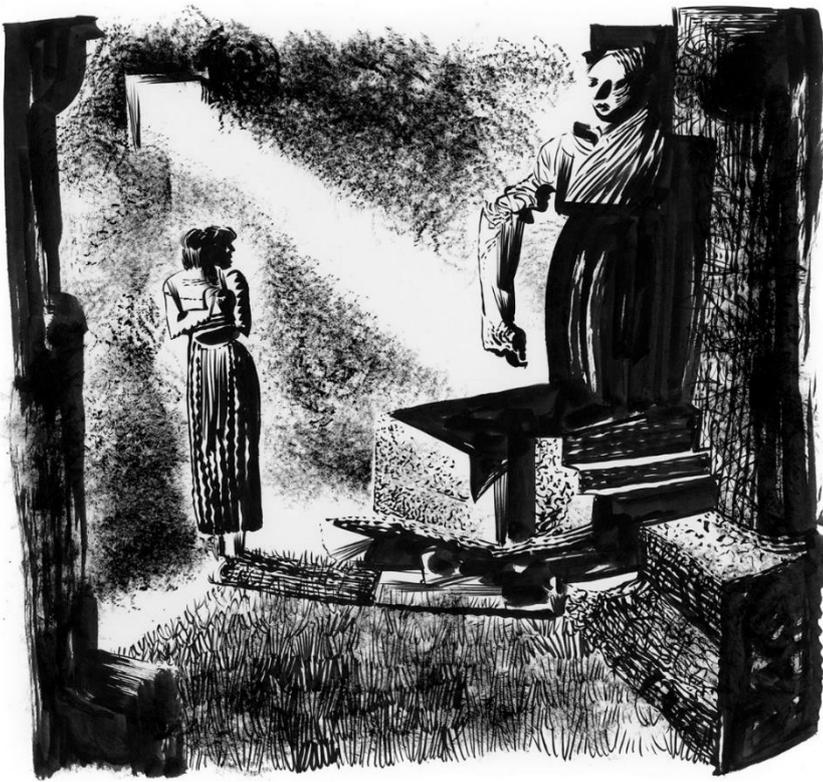
La Luna a un metro (Georges Méliès) 1898
Acrílico, collage y tierra sobre panel. 2020. 63 x 63cm

El viaje a Júpiter (Segundo de Chomón) 1909
Tinta sobre papel. 2020. 42 x 30 cm.

El Sexto Sentido
(Eusebio Fernández Ardavín,
Nemesio M. Sobrevila) 1929
Tinta sobre papel. 2020. 30 x 42 cm.

Trifling Women (Rex Ingram) 1922
Tinta sobre papel. 2020. 30 x 42 cm.

Macho y hembra (Cecil B. DeMille) 1919
Tinta sobre papel. 2020. 42 x 30 cm.

“Pholk”; primera exposición de Dave McKean en la Galería Artizar (2009)

GALERÍA ARTIZAR

La Galería Artizar nace en 1989 en la ciudad de La Laguna (Tenerife) con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para el arte y una plataforma para que los creadores insulares puedan mostrar sus trabajos y proyectarlos al exterior. Desde sus comienzos la galería ha crecido con sus artistas, a los que se han ido incorporando un nutrido grupo de artistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio, produciendo sinergias e intercambios absolutamente necesarios con los creadores insulares.

Desde hace más de un lustro el arte cubano ha cobrado una especial importancia en la galería, posicionándola como puente entre la isla caribeña y Europa con ambiciosos proyectos institucionales y galerísticos, y representando algunos de los más importantes creadores cubanos de las últimas décadas.

En los últimos años la Galería Artizar se ha convertido en una de las más importantes referencias del arte canario del S. XX y XXI, posicionando este en ferias y galerías nacionales e internacionales, y dándole la visibilidad que merece en el ámbito nacional.

Más información: **GALERÍA ARTIZAR**. C/ San Agustín 63. 38201 La Laguna. Tenerife
Tfno: (+34) 922 265 858 | info@artizar.es
www.artizar.es

Comunicación: **Frasco Pinto**
Tfno: (+34) 635 649 394 | frasco@artizar.es

Horario: Lunes a viernes de 10,30 a 13,30 h. y de 17 a 20,30 h.
Sábados de 11 a 14 h.